

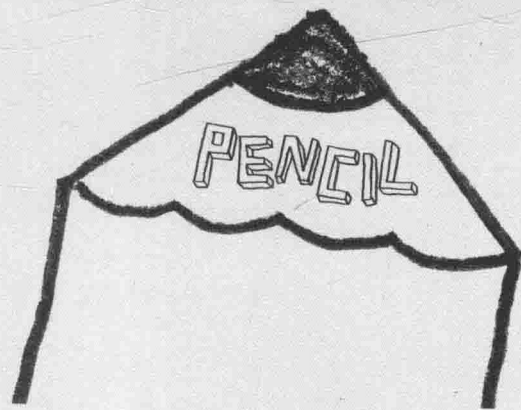
铅笔的力量

[英]盖·菲尔德 著 陈晓杰 译

绘画、想象、创造，始于一支铅笔

历史、游戏、手绘技法、流行文化、欧美艺术家，一支铅笔，一切皆有可能

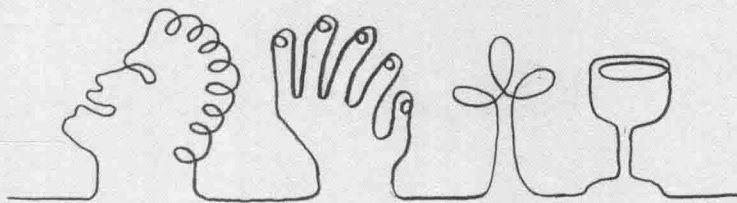
江苏凤凰科学技术出版社

铅笔的力量

[英]盖·菲尔德 著 陈晓杰 译

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

铅笔的力量 / (英)盖·菲尔德著;陈晓杰译. --

南京:江苏凤凰科学技术出版社,2017.9

ISBN 978-7-5537-8185-3

I. ①铅… II. ①盖… ②陈… III. ①铅笔画—绘画技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第100058号

The Power of the Pencil

Copyright © Pavilion Books Company Ltd 2016

Images copyright © Guy Field 2016

All rights reserved.

Simplified Chinese Copyright © 2017 by Phoenix-HanZhang Publishing and Media (Tianjin) Co., Ltd.

This Simplified Chinese edition was published by arrangement with Pavilion Books Company Ltd through Copyright Agency of China

江苏省版权局著作权合同登记 图字:10-2017-151 号

铅笔的力量

著 者 [英]盖·菲尔德
译 者 陈晓杰
责任编辑 倪敏
责任监制 曹叶平 方晨

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼,邮编:210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
印 刷 北京旭丰源印刷技术有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 7.875
字 数 38 000
版 次 2017年9月第1版
印 次 2017年9月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-8185-3
定 价 48.00元

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

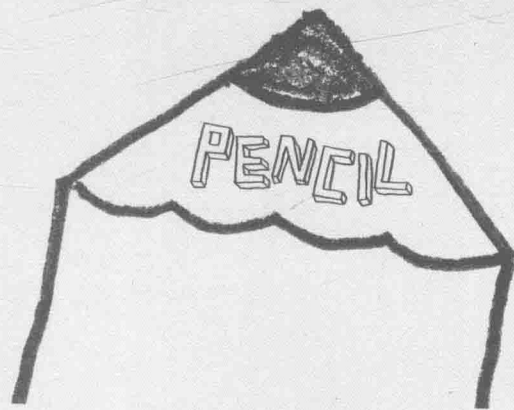
目 录

别小瞧铅笔	4
铅笔从哪儿来	6
铅笔的种类	8
更多铅笔类型	10
有关铅笔的真事 #1	12
怎样画人体	14
怎样画自画像	16
怎样画手	18
两个有趣的铅笔游戏	20
铅笔是如何制造的	22
和达·芬奇打个招呼	24
学会握笔	26
怎样画超级英雄字体	28
怎样画3D立体图形	30
这是谁说的话? #1	32
怎样表现明暗	34
阴影技法	36

和毕加索打个招呼	38
从抽象到漫画	40
利用方格来画画	42
透视和运动的画法	44
线条的种类	46
和大卫·史瑞格里打个招呼	48
怎样画头发	50
有关铅笔的真事 #2	52
怎样画骷髅头	54
怎样画食物	55
绘画风格	56
字体设计和类型	58
更多字体	60
怎样画旗子和卷轴	62
来涂上颜色吧	64
击沉对手的战舰	68

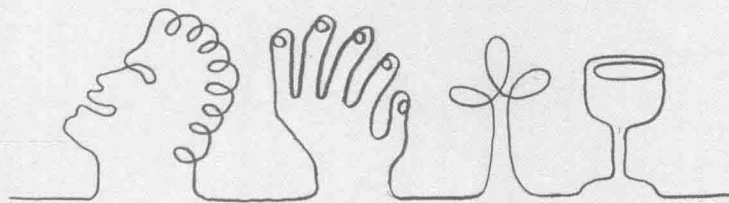
豆芽游戏	69
和凯斯·哈林打个招呼	70
素描本使用指南	72
涂鸦心理学	74
超级S	76
吉劳埃	77
怎样画狗	78
怎样画猫	80
连笔画	82
怎样不用尺子画直线	84
怎样画完美的圆	85
搭配工具	86
怎样转笔	88
制作手翻书动画	90
怎样画漫画	92

和昆丁·布雷克打个招呼	94
铅笔的妙用	96
避免常见错误	100
和索尔·斯坦伯格打个招呼	102
这是谁说的话? #2	104
怎样画汽车	106
怎样画自行车	108
查理查理挑战	110
乱涂游戏	111
有关铅笔的真事 #3	112
厕所墙涂鸦	114
和苏斯医生打个招呼	116
怎样画静物	118
怎样画披萨和曼达拉	120
和杰克·科比打个招呼	122

铅笔的力量

[英]盖·菲尔德 著 陈晓杰 译

目 录

别小瞧铅笔	4
铅笔从哪儿来	6
铅笔的种类	8
更多铅笔类型	10
有关铅笔的真事 #1	12
怎样画人体	14
怎样画自画像	16
怎样画手	18
两个有趣的铅笔游戏	20
铅笔是如何制造的	22
和达·芬奇打个招呼	24
学会握笔	26
怎样画超级英雄字体	28
怎样画3D立体图形	30
这是谁说的话? #1	32
怎样表现明暗	34
阴影技法	36

和毕加索打个招呼	38
从抽象到漫画	40
利用方格来画画	42
透视和运动的画法	44
线条的种类	46
和大卫·史瑞格里打个招呼	48
怎样画头发	50
有关铅笔的真事 #2	52
怎样画骷髅头	54
怎样画食物	55
绘画风格	56
字体设计和类型	58
更多字体	60
怎样画旗子和卷轴	62
来涂上颜色吧	64
击沉对手的战舰	68

豆芽游戏	69
和凯斯·哈林打个招呼	70
素描本使用指南	72
涂鸦心理学	74
超级S	76
吉劳埃	77
怎样画狗	78
怎样画猫	80
连笔画	82
怎样不用尺子画直线	84
怎样画完美的圆	85
搭配工具	86
怎样转笔	88
制作手翻书动画	90
怎样画漫画	92

和昆丁·布雷克打个招呼	94
铅笔的妙用	96
避免常见错误	100
和索尔·斯坦伯格打个招呼	102
这是谁说的话? #2	104
怎样画汽车	106
怎样画自行车	108
查理查理挑战	110
乱涂游戏	111
有关铅笔的真事 #3	112
厕所墙涂鸦	114
和苏斯医生打个招呼	116
怎样画静物	118
怎样画披萨和曼达拉	120
和杰克·科比打个招呼	122

别小瞧铅笔

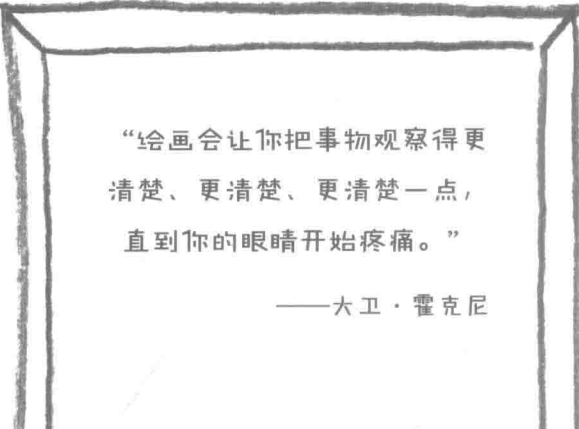
世界上许多伟大的艺术家都曾说过：“一切创作都从铅笔开始。”没错，小小一支铅笔便能描绘出整个世界。线画成圆，圆画成球，由此衍生出无限变化。所以快拿起你的铅笔，留下这世界上独一无二的印记吧！

你一定听说过列奥纳多·达·芬奇的大名，这位艺术大师的终生追求是通过发明来改善人类生活，他也从简单的草图开始创作。不论是什么样的奇思妙想，都只需一支铅笔和一张纸就能展现出来。迪斯尼知名奇幻电影《欢乐满人间》中，会魔法的保姆让人相信一切都有可能，她是如何做到的呢？她跳进伯特画的彩色素描里，在画里自由地活动，然后在里面消失了。每一支铅笔都拥有魔力，只要你用心挖掘。画静物画，临摹老照片，在手机应用中编辑图片，或是设计一个新的漫画角色，一切从铅笔开始。

在那之后，你只需让你的想象力得到充分的发挥。

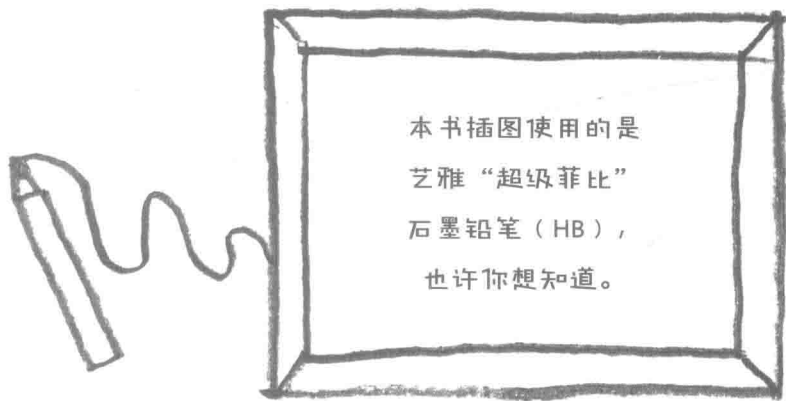

特别爱用铅笔画画的人被戏称为“铅脑袋”。

“绘画会让你把事物观察得更清楚、更清楚、更清楚一点，直到你的眼睛开始疼痛。”

——大卫·霍克尼

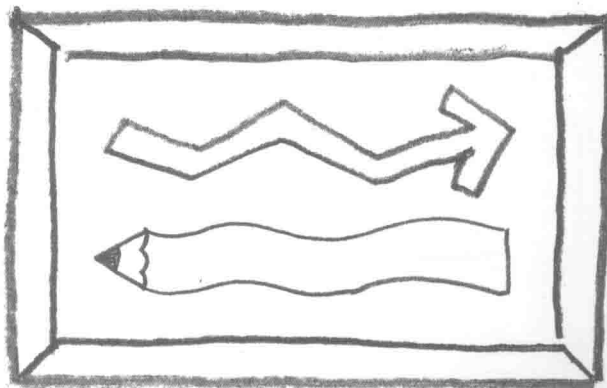
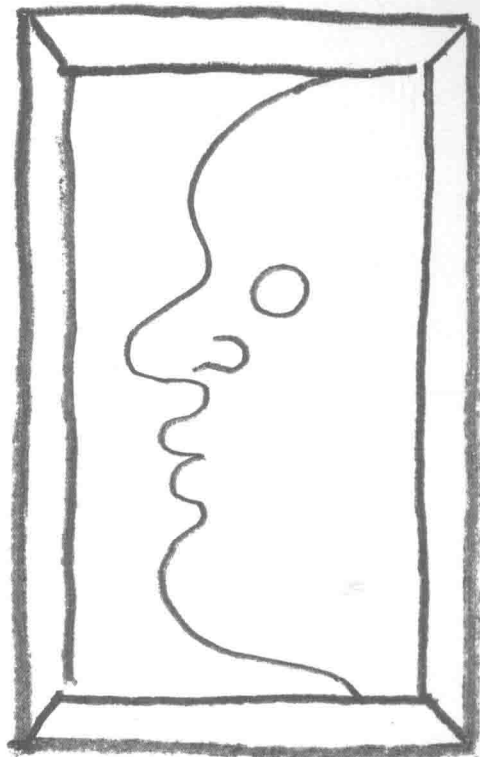

《铅笔的力量》将引领你走进一个充满无限可能的世界。在这里，想象和创意一起带着线条散步。你知道吗，从简单的涂鸦到最新的《星球大战》电影角色概念图，都是由简单朴素的铅笔完成的。这一木杆与石墨棒的创造性结合，无疑是人类最伟大的发明之一。作为书写绘图工具，铅笔不光改变了人们交流的方式，还能表达那些无可言状的感觉和情感。

铅笔帮助我们让大脑动起来。当你画画的时候，手脑协调才能绘制出那些复杂的图案，比如线条、图形、格子、纹理。这些图案可能是几何形状组成的，包含几何意义，或是运用了透视法。

从迪亚戈·法西奥的超写实铅笔素描，到大卫·史瑞格里的极简线条画，这些线条和形状组成的图画超越了语言、跨越了文化，直接在心灵层面和所有人对话。铅笔可以捕捉、记录和凝练我们内心的情感，不受任何限制。你可以写一首充满韵律的诗词，或是画一幅活泼轻快的速写，让每一个欣赏它的人随我们一起感受那些喜怒哀乐。哦，别忘了，它还能提醒我们按时填满冰箱。

21世纪，铅笔作为不可或缺的工具，活跃在时尚、电影、设计、技术等领域，激发出无数创新的灵感，从各个方面塑造着我们的文化。是不是听起来有些夸大其词，不就是支铅笔吗？的确，它是那么普通，过去几百年里人类生产了数万亿支铅笔。然而，这正是铅笔产生魔法的原因，它普通、好制造、产量大，一支用完换一支新的非常方便。你可以想象一下，如果我们的生活里没有了铅笔，那该有多不方便啊。

铅笔从哪儿来

如同火的使用和轮子的发明，铅笔是人类最具革命意义的创新之一，直接影响了人类文明发展。早在远古时期，人类就开始使用这个简单的工具在兽皮或是洞穴内壁上作画，不过那时候的铅笔并不是石墨的，而是粉笔似的岩石和新烧焦的木棍。直到14世纪，现代意义上的铅笔才出现。

铅笔作为书写工具的历史，就是文明的历史。

约1560年，意大利人西蒙里欧·伯纳克里和莉黛安娜·伯纳克里夫妻俩设计出了带木套的现代铅笔的蓝图，这一灵感产生在他们把杜松木中间掏空并将石墨芯塞入其中的时候。

最早的铅笔书写作品出自希腊。传说希腊学者卡德摩斯发明了书信，信是将信息记在纸上传递给他人的一种形式。

石墨是世界上最柔软的固体和最好的润滑剂之一。层状的分子结构之间联系不紧密，所以石墨不仅软，而且很容易铺展覆盖在其他物体上。

1564年，在英格兰的博罗代尔地区发现了大量纯石墨固体块。开采石墨形成了庞大的产业，不过那时候是为了生产炮弹。

博罗代尔发现的石墨被认为是铅的一种（实际上并不是），当时称作“Plumbago（普拉姆巴克）”或是“Black lead（黑铅）”。事实上，制作铅笔从来没用过铅。

历史学家认为阿兹特克人早在千百年前就开始使用石墨了。

“graphite（石墨）”一词在1789年被创造出来，源于希腊语“graphein”，意思是“用来写”。“pencil（铅笔）”一词衍生于拉丁文“pencilus”，意思是“小尾巴”，形容中世纪时期用于书写的小毛笔。

1795年，法国科学家尼古拉斯·雅克·康特发明了现代铅笔，他当时服役于拿破仑·波拿巴的军队。

1832年，世界上第一家铅笔厂坎伯兰铅笔公司开业。在19世纪时，该公司的铅笔被认为是世界最好的铅笔，使用高品质石墨，写字不掉屑而且字迹清楚。

19世纪40年代，洛泰·冯·法贝尔设计出了六角杆铅笔。从此，铅笔不再轻易从桌子上滚落。

有点意思！

纯碳元素在大自然中有三种形态：石墨、煤、钻石。

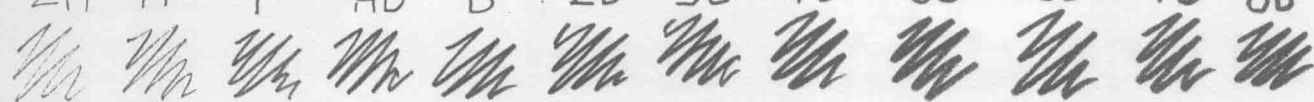
2015年，苹果公司研发了苹果铅笔，这种笔具备压感技术，也就是轻压笔画出来的线条细，用力压笔画出的线条粗。虽然，史蒂夫·乔布斯曾经形容笔型设备是没人想要的东西。

铅笔的种类

和人一样，铅笔的身材多种多样。细长的、短粗的、多彩的，或是有不一样的包装。尽管铅笔的外形千变万化，但内在才是决定因素。让我们来看看那些常见的铅笔型号吧。

2H H F HB B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B

硬质铅笔

H 2H 3H 4H 5H 6H

颜色从浅到最浅

非常硬，不容易断

书写阻力大，手感涩

适合画草稿

普通铅笔

HB F

颜色深浅适中

最常用的铅笔硬度

HB铅笔就是美国2号铅笔

比较硬

书写阻力适中，手感顺滑

适合日常书写

软质铅笔

B 2B 3B 4B

颜色从深到最深

易于阅读

书写阻力小，手感非常顺滑

适合画粗重的线条

康特工艺

早期铅笔笔芯使用天然未经加工的石墨，因此铅笔硬度完全取决于石墨的纯度，无法人为控制。直到1795年，尼古拉斯·雅克·康特发明了加工笔芯硬度的方法，称为“康特工艺”，这一工艺一直沿用到今天。

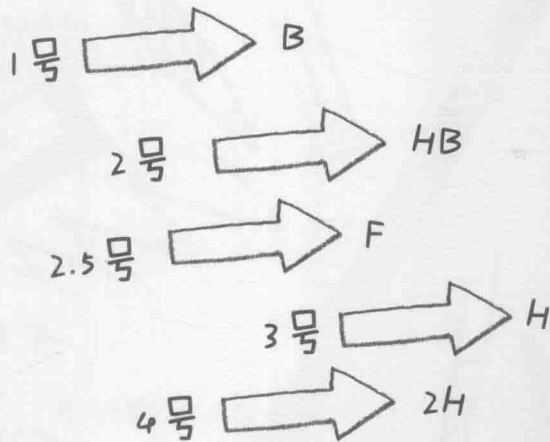
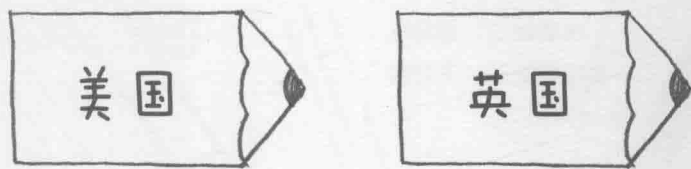
康特工艺的流程包括：将精细磨制的石墨粉和粘土颗粒均匀混合，塑型成细长的圆柱体，然后放在窑里烧制。通过控制粘土与石墨的比例，可以做出硬度不同的铅笔，艺术家从此有了丰富的选择。

橡皮擦的历史

1858年3月30日，发明家海门·李普曼获得了一项专利，在铅笔末端加上一块橡皮。1862年，他将这项专利以10万美元的价格卖给了约瑟夫·雷肯多费尔。后来，雷肯多费尔起诉世界上最大的铅笔生产商辉柏嘉侵权。1875年，美国最高法院裁决其专利无效，辉柏嘉可以继续生产带橡皮的铅笔。

美国 VS 英国

令人惊讶的是，国际上对铅笔硬度分类仍然没有统一标准。英美有各自的标准。如果你想互相转换的话，请看下表：

英国的硬度分类标准称为HB系统。H打头的铅笔更硬，写出来颜色更浅。相反地，B打头的铅笔更软，写出来颜色更深。硬度分类的范围是从最软的8B到最硬的6H，而HB在正中间，HB在美国就是2号铅笔。

更多铅笔类型

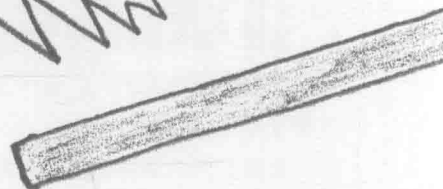
炭笔

木炭制成，颜色比石墨铅笔更深。不好控制，容易出错。

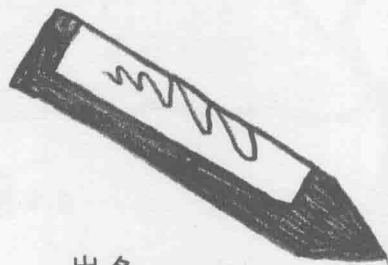
水溶性彩色铅笔

画的时候和铅笔一样，用毛笔蘸水涂抹后呈现水彩画的质感。

石墨铅笔

最常见的种类，色泽由浅灰到黑。由粘土与石墨混合而成，外包木杆。

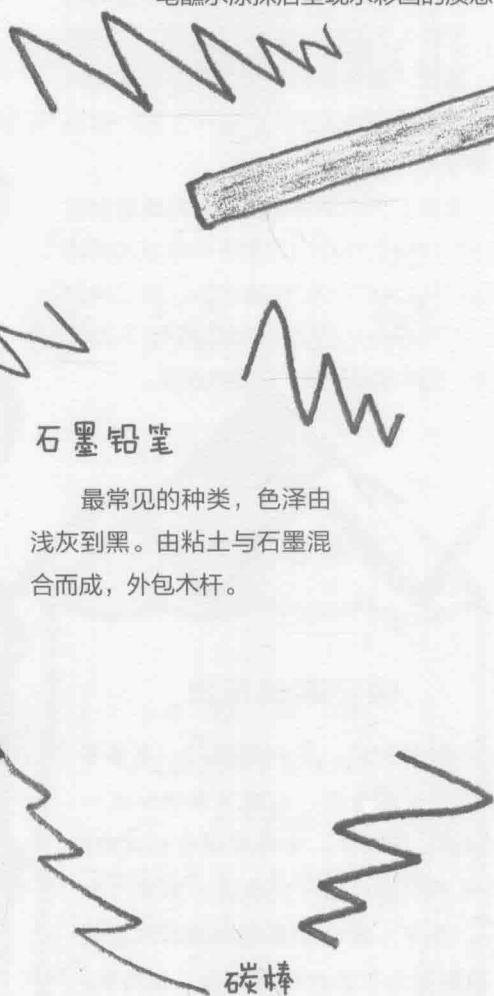
炭条

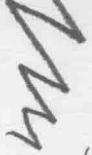
主要用来大面积涂抹，适合画大幅的艺术作品。

碳棒

颜色比石墨铅笔更黑，用起来比木炭更顺滑。

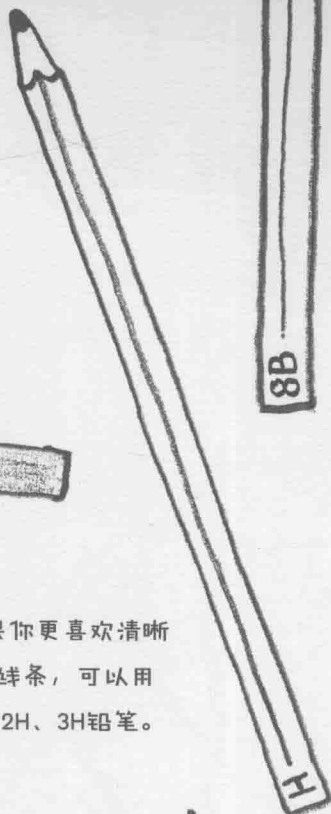

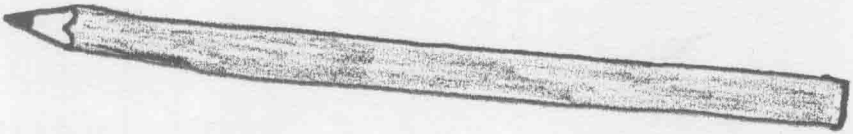
HB意思是硬
(Hardness) 和黑
(Blackness)。

油性彩色铅笔或蜡笔

是油或蜡做的，有很多颜色。

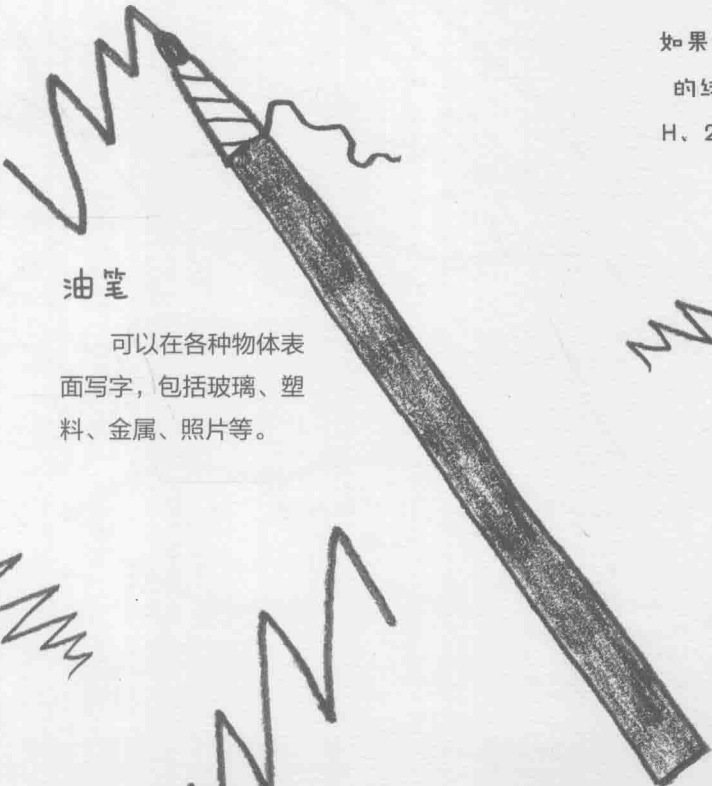

如果你想画粗一些的线条，试试B或2B铅笔。

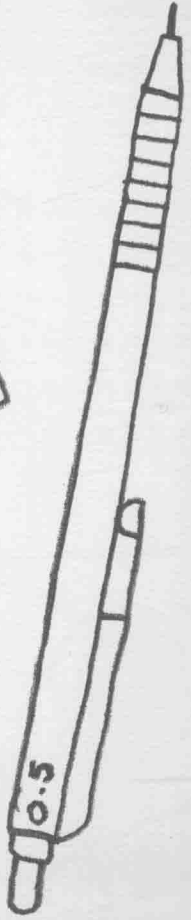
如果你更喜欢清晰的线条，可以用H、2H、3H铅笔。

油笔

可以在各种物体表面写字，包括玻璃、塑料、金属、照片等。

自动铅笔

画出的线条粗细一致，适合画精细的图。不用削笔，更换里面的铅芯即可。

有关铅笔的真事 #1

铅笔不仅有悠久的历史，可以让想象变成图画，它还有更多吸引人的地方。如果你想知道更多有关铅笔的事情，看看这里吧。

世界上最贵的素描画是拉斐尔的《缪斯的头像》。2009年佳士得拍卖会上，拍出了约4800万美元的天价。作为一幅十分钟就能完成的黑色粉笔画，这价格可真不赖！

超过半数的铅笔是在中国生产的。2004年，中国工厂制造了100亿支铅笔，可以绕地球40圈。

银笔尖画是已知最早的铅笔画，是用细铅棒（也可能用银棒或是锡棒）作画，因此称铅笔为“铅”笔。